

漫谈兰溪市婺剧团的婺剧经典系列剧目

王向阳

《戏剧的钟摆》浙江大学出版社 2010 年

—

此曲只应天上有

——漫谈兰溪市婺剧团的婺剧经典系列剧目

“不如意事常八九，可与言人无二三”，既食人生烟火，难免世事烦恼。愁肠百结，向谁倾诉？可以是知己，也可以是爱物，譬如山水、书籍、音乐甚至烟酒。作为一个婺剧迷，端坐在屏幕前，看一看家乡的戏曲，听一听熟悉的乡音，或许多少可以平复这颗躁动的心，得到片刻的宁静。而兰溪市婺剧团在 2003 年录制的经典婺剧系列《百花公主》、《红梅阁》、《珍珠塔》、《杨门女将》、《三女审子》，则是我看戏的首选。

不知为什么，看兰溪市婺剧团演戏，如沐春风，浑身舒坦，每个汗毛孔都流淌着“畅快”。或许是该团徽班出身，唱腔优雅动听，念白字正腔圆，韵味悠长；或许是该团尊重传统的表演程式，一招一式，有板有眼，动作优美；或许是该团的“四大台柱”许永芳、吴凤花、陈咪咪、黄志宏擎起一片蓝天，演技精湛，“星”光灿烂。

除了坚守婺剧传统唱腔和表演程式所洋溢的古典美和乡土美以外，我想或许还有剧本所演绎的剧情原因吧。信手记下一点看戏的随感，与戏友们分享。

深情缱绻之《珍珠塔》

《珍珠塔》又名《方卿见姑》，顾名思义，演绎了方卿和他姑姑的故事。按中国的传统，女儿出嫁以后，一般都是很眷顾娘家的，除了长辈的父母、同辈的兄弟姐妹以外，晚辈的侄儿侄女，也是心肝宝贝，跟自己的亲身骨肉差不多。因为姑姑疼爱侄儿，侄儿也喜欢去姑姑家，或许跟外婆家相差不远。偏偏方卿的姑姑是个世上少有的例外，欺贫爱富，连娘家的侄儿也不例外，这便有了戏剧性。

贯穿《珍珠塔》全剧的主线，自然是嘲讽方卿的姑姑欺贫爱富，辅线是歌颂表姐陈翠娥的多情和姑父陈培德的多义，形成巨大的落差，产生鲜明的对比，从而更深刻地反衬姑姑的薄情寡义。

如何来判别主线和辅线，是不是用篇幅的长短来区分？按常理来说，主线的篇幅长，辅线的篇幅短。可兰溪市婺剧团《珍珠塔》的与众不同之处，在于主线的篇幅短，辅线的篇幅长，浓墨重彩、不惜篇幅地突出表姐陈翠娥的多情，加重这个配角的分量。彰显姑姑欺贫爱富的篇幅，包括前见姑和后见姑部分，分别是 20 分钟，一共才 40 分钟；在彰显表姐多情侠义的篇幅，包括花园赠塔、别后相思、哭塔悼亡、庵堂上香、陈府重逢等部分，一共达 60 分钟。两者的篇幅比例，达到 4：6。怪不得有人认为表姐陈翠娥演得有些过头，喧宾夺主、主次颠倒了。

判断剧情的主线和辅线，不能仅以篇幅而论，主要还是看剧目的总体框架结构。《珍珠塔》以前见姑开头，以后见姑殿后，总体框架结构还是嘲讽欺贫爱富的阴暗思想。同时，把方卿和陈翠娥的生死不渝的爱情尽情放大，让观众多看到一些真善美的东西。譬如，陈翠娥在看到父亲拿来的珍珠塔、误以为方卿已经惨遭不幸时，有一大段唱：“一见珠塔眼模糊，不由我肝肠断、心欲裂、痛

肺腑、泪流如注。实指望身平安返回故土，谁知你罹大难路遇强徒。原以为赠珠塔将你来助，谁料到却惹下塌天大祸。实指望能与你结成眷属（表弟，我的夫啊），谁料想未成连理先哭亡夫。骂一声珍珠塔情浅义薄，你为何像我母欺贫爱富。我盼你助表弟功成名就，谁知你连累他陷入狼窝。实指望珍珠塔珠联璧合，有谁知并蒂莲一旦萎枯。面对着珍珠塔我声声哭，行行泪珠赛珍珠。千呼万唤你不应，昏昏然好一似坠入云雾”，一共 18 个长句，长达 7 分钟，时而如泣如诉，时而摧肝裂肺，催人泪下，富有艺术感染力。

扮演陈翠娥的花旦陈咪咪，有一副常人难以企及的金嗓子，舒缓处如行云流水，高亢处如穿云裂帛，向来以唱功见长。编剧特意加重陈翠娥的分量，或许也有一点为名角量身定做的味道。陈咪咪在该剧中的唱功音虽不高，情却朴茂，富有磁性；更为难得的是，一个 40 多岁的中年演员，扮演一个十八九岁的少女，体态轻盈，身段柔软，巧笑倩兮，美目盼兮，多情害羞，演得惟妙惟肖，活灵活现。应该说，陈咪咪的做功得到超水平的发挥。

启示：情感戏素来是婺剧的短腿。婺剧《珍珠塔》的成功实践表明，只要有高素质的编剧，着意加重和凸现情感戏的比重和分量，完全可以弥补这块“水桶效应”中的短板。“挟泰山以超北海，此不能也，非不为也；为老人折枝，是不为也，非不能也”，婺剧演情感戏，不是“挟泰山以超北海”，而是“为老人折枝”，不是不能，而是不为。

深度开掘之《杨门女将》

“文戏踏破台，武戏慢慢来”，婺剧的武戏之所以慢，因为有许多传统的表演程式，譬如打仗前的起霸，据说一个“桃花霸”就

有 108 个动作，连成舞蹈，夸张剧烈，时间较长，起到一个铺垫剧情和烘托气氛的作用。

而兰溪市婺剧团演出的《杨门女将》，确实做到了“武戏慢慢来”。之所以慢慢来，倒不是因为传统的表演程式，而在“斗志斗勇”的过程中，更加突出“斗智”的过程，对“斗勇”的结果则是点到为止、一笔带过。

在《杨门女将》中，西夏贼将王文进犯三关，元帅杨宗保以身殉职。佘太君百岁挂帅，带领杨家十二寡妇征西。王文初战失利，凭着天险，坚守不战，等待杨家将粮草断绝，不战而退。

在这种胶着状态下，交战双方开始“斗智”。佘太君夜探葫芦谷（7 分钟）、穆桂英深夜进军帐商议用兵计策（4 分钟）、佘太君升帐接受西夏战书（10 分钟）、穆桂英深入葫芦谷寻找栈道（16 分钟），整个“斗智”过程长达 37 分钟。一旦“斗智”过程结束，进入“斗勇”阶段，双方将帅和士兵交战，无非是比划刀枪，只有短短的 7 分钟，只有“斗智”过程的一个零头。可谓有详有略，详略得当。

启示：文戏是婺剧的一条腿，武戏是婺剧的另一条腿。如何演好表现军事题材的武戏？以往的做法大多是翻翻跟斗、耍耍花枪、摇旗呐喊、地动山摇，比谁的跟斗翻得多、谁的花枪耍得好，重在“斗勇”的结果，缺乏“斗智”的过程，难免浮浅和粗糙，缺乏可看性。《杨门女将》重“斗智”轻“斗勇”、重过程轻结果的做法，为武戏探索了一条深度挖掘的新路。

起伏跌宕之《三女审子》

在现代侦探片中，喜欢层层推理，步步深入，由表及里，拨去烟幕，揭示真相，情节跌宕起伏，穿插着很多扣人心弦的悬念，吊人胃口，引人入胜。而地方戏往往以传统的唱腔和表演程式取胜，情节平淡老套，无非是“私订终身后花园，落难公子中状元”，最后来一个皆大欢喜的大团圆。戏才开了一个头，观众就可以猜到大致的结局，八九不离十。而兰溪市婺剧团演的《三女审子》，突破了传统的窠臼，情节起伏跌宕、悬念层出不穷，可谓婺剧中的精彩“侦探片”，如果拍成现在的电视剧，也毫不逊色。

《三女审子》演的是宋时金兵入侵，三关的头关、二关失守，
守

将陈氏兄弟阵亡，其妻冰娘、韩素娘退守三关。途中冰娘之女和韩素娘之子丢失，被猎户关义捡去抚养，取名关志春、关志萍。十八年后，金将薛里花郎乔装猎户，化名汪文焕，混入三关，并拜三关守将陈旭及其夫人赵艳娘为义父、义母。关氏兄妹同时入关投军，被汪文焕视为眼中钉。三个月后，冰娘欲收关氏兄妹作螟蛉。当晚，汪文焕盗得关志春之箭，命旗牌射死陈旭，嫁祸关志春。赵艳娘欲斩关志春，冰娘、韩素娘阻拦，于是三女审子，开始进入正题。

关志萍捉住旗牌，但旗牌受汪文焕威胁，反诬关志春为幕后主谋。赵艳娘被汪文焕所蛊惑，不顾韩素娘提出的疑点，执意要斩关志春。韩素娘立下军令状，要在三天内查出真凶。

韩素娘对汪文焕提出疑问，派人查探，苦于一时没有证据。立军令状的第三晚，关义来到军营，揭开关氏兄妹身世之谜。固执己见的赵艳娘仍执意要斩关志春。韩素娘夜审旗牌，并赏酒，不料被狡猾的汪文焕下毒，反使去取酒的关志萍成为疑凶。韩素娘通过种

种蛛丝马迹，认定汪文焕是奸细。汪文焕知道韩素娘已起疑心，派人送信前往金营，约其攻宋。韩素娘一面派人截住送信人，一面夜访汪文焕，借饮酒与其周旋。通过一番智斗，终于取得证据。

在观看《三女审子》时，一颗绎动的心时时被扑簌迷离的剧情悬着，不时发出“哎呀”的叹息声。第一叹，冰娘之女和韩素娘之子在退守三关途中丢失；第二叹，金将薛里花郎乔装猎户，化名汪文焕，蒙混入关，取得信任；第三叹，汪文焕盗得关志春之箭，命旗牌射死陈旭，嫁祸关志春，借刀杀人；第四叹，关志萍捉住旗牌，但旗牌屈于汪文焕的淫威，反诬关志春为幕后主谋；第五叹，韩素娘夜审旗牌，并赏酒，不料被汪文焕下毒，反使去取酒的关志萍成为疑凶；第六叹，韩素娘夜访汪文焕，借饮酒与其周旋，惊心动魄。

魔高一尺，道高一丈，通过剧情的跌宕起伏，正义终于战胜了邪恶，韩素娘闯刑场救下关志春、关志萍，众人齐心协力大破金兵，赵艳娘亲手杀了狡猾的狐狸汪文焕。盼到了这个圆满的结局，终于长长地舒了一口气。

启示：剧情平淡无奇，缺少悬念，是婺剧剧本常见的毛病。往往通篇平铺直叙，波澜不兴，提不起观众的精神。而《三女审子》设置了一个又一个悬念，掀起了一个又一个高潮，始终吊着观众的胃口，吸引观众的眼球，显示了编剧对于剧情设计的高明之处。

观念创新之《画眉》

《画眉》讲了一个老故事：老员外颜阿三，生有两个儿子，长子育有一女，名画眉；二子育有一子，名子龙。因为重男轻女，他溺爱孙子，在儿子还健在的情况下，居然将家产直接传给孙子，百

般纵容；歧视孙女，命画眉即日成婚，随夫还乡，而本来是想入赘的。

画眉女扮男装，随丈夫周玉郎返回故乡，开设学馆。三年之后，画眉皇榜高中，官拜南阳知府，把父母接来官衙居住，并收留了无家可归的爷爷。而子龙吃喝嫖赌，将家中银子输光，并搭上了祖传的房子，致使父母上吊。子龙来到南阳，抓住画眉女扮男装的辫子，敲诈五千两银子，未遂，于是向张太师告状。张太师将画眉拘上朝廷，要问欺君之罪。皇帝年幼，太后临朝听政，与画眉同为女流，感同身受，要法外开恩。颜阿三赶到金殿，悔恨交加，为孙女向太后陈情。太后顶住张太师同党的压力，不仅赦免画眉，还封她一品女官。恰好，周玉郎得中第九名进士，一门团圆。而子龙败尽家产，气死父母，卖姐求荣，居然敢在宫中行窃，被充军边塞。

这是一个老故事，也是一个新故事。说它老，老就老在演绎了一个似曾相识的老道理：教育子孙，严是爱，宠是害，跟《状元与乞丐》差不多；说它新，新就新在阐释了一个与时俱进的新观念：女子能顶半边天，谁说巾帼不如男。在金殿之上，画眉有一段幽怨而愤激的血泪控诉：我不信男尊女卑是天理，我不信爹娘生我该遭殃，我不信女儿生来便有罪，我不信有志不能走四方。在血泪控诉的后面，是世俗对她的种种歧视、命运对她的层层不公：第一层，爷爷的歧视；第二层，婶婶的冷嘲热讽；第三层，堂弟子龙的无理与无情，刁蛮与恶毒；第四层，父母因为生了她，在家里抬不起头；第五层，丈夫周玉郎在她高中以后，自愧无颜，一度想离家出走；第六层，张太师同党给她扣上“妇人干政，大逆不道”的帽子，欲置她于死地。

启示：具有四百年历史的婺剧，该如何进行创新？有的剧团选择了全面创新的道路，在表演形式上借鉴话剧、歌剧、舞剧等现代舞台艺术的时尚元素，结果变成不今不古、不洋不土的“四不像”。而《画眉》继承了婺剧的传统音乐和表演程式等外在形式，而赋予全新的思想内核——男女平等，从而适应新时代的潮流，适合新观众的口味。而在解放前的一些剧本中，编剧往往以赞赏的口吻，构建一个一夫多妻、夫荣妻贵的大团圆结局。

兰溪市婺剧团的成功实践表明，旧的未必就丑，婺剧只要凸现个性和特色，凸现古典美和乡土美，就能够彰显自己独特的艺术魅力，观众喜新而不厌旧。（2009年8月11日）